

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор БГУКИ

_____ Н. В. Карчевская

« ____ » _____ 2018 г.

Регистрационный № УД- _____ /уч.

СЦЕНОГРАФИЯ

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности 1-17 03 01*

*Искусство эстрады (по направлениям),
направления специальности 1-17 03 01-04*

Искусство эстрады(режиссура)

2018

Учебная программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь ОСВО-1-1703 01-2013 Искусство эстрады (по направлению), учебного плана учреждения высшего образования по направлению специальности. Регистрационный номер N-С 17-1-05/13 уч.

СОСТАВИТЕЛЬ

Л. О. Малахова, доцент кафедры народно-декоративно-прикладного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Б. А. Лазука, заведующий отделом древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, кандидат искусствоведения, доцент;

В. В. Калацей, заведующий кафедрой этнологии и фольклора учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат культурологии, доцент

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой режиссуры эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 03.11.2016 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №2 от 18.12.2016 г.)

Ответственный за редакцию: В. Б. Кудласевич

Ответственный за выпуск: Л. О. Малахова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В рамках учебной дисциплины «Сценография» происходит подготовка фундаментальной базы высокопрофессиональных режиссеров эстрады, которые способны на современном уровне осуществлять режиссерскую и педагогическую деятельность.

Основным принципом *технологии обучения* сценографии является последовательность и освоение знаний: от теоретического разбора и осмысления поставленной задачи – через последовательное ее решение методом эскизных поисков – до логического завершения в виде чистовой подачи графической или объемно-пластической части проекта.

Учебная дисциплина «Сценография» тесно взаимосвязана с другими учебными дисциплинами профессионального цикла – «Основы режиссерской композиции», «Режиссура эстрадных представлений», «Пластическое решение представления» и т.д.

Основное *содержание учебной дисциплины* составляют темы, которые последовательно знакомят студентов с методами создания разных видов и приемов сценографии: художественной организации плоскости, объема, пространства, а также с использованием и взаимодействием разных пластических, цветовых, световых средств.

Основная *цель учебной дисциплины* – дать целостное представление об основах сценографии, технических возможностях сцены и сценического оборудования, оптимальной нагрузке на сценическое пространство.

Задачами учебной дисциплины являются: освоение фундаментальных знаний по театральной технике, формирование представления о средствах и принципах сценографии, обучение студентов основам работы со сценической техникой, изучение и познание современных сценических машин и механизмов.

Процесс подготовки специалистов в области искусства эстрады направлен на овладение студентами *знаниями и умениями*, которые позволят на высоком уровне решать профессиональные задачи в дальнейшей творческой и педагогической деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать:**

- теорию и историю театрально-декорационного искусства;
- технику сцены и приемы ее сценического оформления;
- технологию художественного оформления спектакля;

уметь:

- создать оригинальный сценографический замысел будущей постановки;
- реализовать свой художественный замысел в разработке эскизов декораций;
- сочетать приемы творческого монтажа художественного материала в целостном сценическом действе;
- использовать новейшие технологии постановочной деятельности (динамический свет, компьютерную графику и др.);
- осуществлять режиссерский анализ произведений драматургии, литературы, изобразительного искусства;

владеть:

- системным представлением о предмете, понятийном аппарате, принципах, познавательных подходах и практиках, которые представлены в современном знании о сценографии и художественном оформлении спектакля, представления, зрелища;
- возможностями современного сценического оформления и современной сценической техники;
- методикой работы режиссера с художником;
- навыками ставить и решать проблемы, связанные с воплощением на сцене режиссерского замысла;
- полученными знаниями и навыками в работе, связанной с режиссурой и мастерством артиста эстрады.

Освоение учебной дисциплины «Сценография» должно обеспечить формирование следующих групп компетенций:

- академические компетенции, которые включают знания и умения по изученным учебным дисциплинам, умение учиться;
- социально-личностные компетенции, которые включают культурно-ценностные ориентации, знание идеологических, моральных ценностей общества и государства и умение руководить ими;
- профессиональные компетенции, которые включают способности решать задачи, планировать планы и обеспечивать их

выполнение в выбранной сфере профессиональной деятельности.

Требования к академическим компетенциям специалиста

Специалист должен:

АК-4. Уметь работать самостоятельно.

ПК-19. Планировать и осуществлять административно-организационную деятельность организации(особого проекта), исполнительских коллективов.

ПК-20. Осуществлять необходимые маркетинговые действия для разработки прогноза эффективности организации (проекта), находить необходимые финансовые средства для его реализации.

ПК-23.Использовать новые инновационные технологии обучения, мультимедийные технологии, электронные учебники.

ПК-25. Заниматься научно-исследовательской деятельностью в области теории и истории искусства эстрады.

ПК-26.Знать принципы и приемы сбора, систематизации, обобщения и использования информации и проведения научных исследований в сфере искусства эстрады.

ПК-27. Готовить доклады, материалы, анализировать и оценивать собранные материалы для научных исследований.

ПК-28. Пользоваться современными информационными ресурсами.

В рамках лекционных занятий учебной дисциплины студенты знакомятся с основными теоретическими положениями сценографии. Цикл практических занятий предназначен для закрепления полученных знаний в процессе выполнения заданий, порядок которых построен по принципу последовательного увеличения сложности. Параллельно с практическими занятиями программой предусмотрено исполнение заданий самостоятельно, а также работа студентов с вопросами для самоконтроля, которые предназначены в помощь освоению учебного материала.

В соответствии учебным планом на изучение учебной дисциплины «Сценография» всего предусмотрено 308 часов, из них 118 – аудиторные занятия (лекции – 20 часов, практические – 98 часов). Рекомендованные формы контроля – зачет, экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Предмет, задачи и структура учебной дисциплины «Сценография». Роль учебной дисциплины в подготовке высококвалифицированных специалистов и ее связи с другими учебными дисциплинами. Требования к уровню знаний, умений и навыков художественного оформления зрелища, необходимых специалистам области эстрадного искусства. Критерии оценки достижений студентов в обучении, методы и средства оценивания. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины.

Тема 1. Сценография как вид искусства

Понятие сценографии. Сценография и ее место в изобразительном искусстве. История и основные этапы развития сценографии. Перспективы развития и проблемы совершенствования современной сценографии.

Тема 2. Специфика современной сценографии

Методика работы над сочинением художественного оформления зрелища, реализация творческого замысла в материале. Выразительные средства в современной сценографии.

Тема 3. Сценическое пространство

Понятие пространства. Определение «загруженное пространство». Определение «метафизическое пространство». Виды современной театральной сцены: «сцена-коробка», круглая сцена «арена», камерная сцена. Площадь как разновидность сцены. Площадное действие, его история и современность.

Тема 4. Сцена и сценическое оборудование

Сценографические материалы. Сценографические конструкции. Современное техническое оборудование сцены (круг на сцене, накладной круг и лента, люки и плунжера, колосники и штанкеты). Технически безопасное использование данных приспособлений современной сцены. Возможности техники в создании художественной целостности постановки.

Тема 5. Декорации. Виды декораций

Понятия «мягкая декорация», «жесткая декорация». Металлические конструкции. Деревянные конструкции. Половик. Арьерсцена. Авансцена. Падуга. Кулисы. Задники. Технология изготовления декораций.

Тема 6. Изготовление декораций и костюмов

Технические особенности изготовления декораций и костюмов. Технические расчеты. Технические описания. Материалы: текстура и фактура. Пропорции и масштаб. Основные законы перспективы. Изготовление выгородки и макета декораций в масштабе. Различные масштабы. Искусство макетчика. Макет – декорация в миниатюре. Методика и технология изготовления макета.

Художник-технолог. Конструкции театральных костюмов. Предварительные экономические расчеты. Составление сметы постановочных расходов на предстоящие эстрадные спектакли и представления.

Тема 7. Композиция и ее роль в представлении

Определение понятия «композиция». Композиция как упорядоченное соединение элементов. Методы и приемы композиционной организации сценического пространства в зависимости от вида и жанра зрелищных искусств.

Понятия «хаос» и «порядок». Искусство сценографии как приведение в порядок бесформенной формы. Композиция, возникающая спонтанно. Главные формальные признаки композиции: целостность, подчиненность второстепенного главному (наличие доминанты), уравновешенность. Целостность – внутреннее единство композиции. Доминанта композиции и фокус композиции. Уравновешенность статическая и динамическая. Уравновешенность – основа гармонии в произведении.

Тема 8. Типы композиции

Замкнутая композиция: стремление к центру. Открытая композиция. Свойства открытой композиции: центробежность, тяготение к поступательному движению, скольжению по спирали, «уход» от центра. Симметричная композиция. Асимме-

тричная композиция и ее свойства. Статичная композиция: устойчивость, неподвижность, симметричная уравновешенность. Динамическая композиция: внешняя неустойчивость, асимметрия, открытость.

Тема 9. Двухмерное пространство

Длина и ширина как единицы измерения двухмерного пространства. Картина, передающая иллюзию пространства (иллюзорное пространство). Плоскостная композиция. Средства передачи иллюзорного пространства. Линейная перспектива. Воздушная перспектива.

Тема 10. Трехмерное пространство

Длина, ширина и глубина (высота) как единицы измерения трехмерного пространства. Объемные художественно-декоративные элементы сценического пространства. Сценическая композиция: декорация, бутафория, мебель и т.д. Ритмическая организация групп в пространстве. Пространство между предметами и человеком. Упражнения на разные виды композиции в трехмерном пространстве. Подчинение второстепенных предметов главному.

Тема 11. Основы цветоведения

Основные категории и проблемы науки о цвете. Научные основы цветоведения. Ассоциации и символика цвета. Психологическое влияние цвета. История цветоведения.

Тема 12. Рисунок и живопись

Развитие природных способностей студента к изображению на плоскости пространственных форм с учетом необходимости приобретения особых навыков, требуемых режиссеру как участнику процесса создания сценического произведения.

Тема 13. Сценографические решения режиссера

Скетчи. Эскизы. 3D-моделирование пространства и художественного оформления. Печатные и видеопрезентации проектов.

*Тема 14. Световое оформление
как динамическая коммуникативная среда*

Роль освещения в пространственной композиции. Роль освещения на сцене: освещение декорации, освещение актеров. Верхнее освещение. Боковое освещение. Фронтальное освещение в зрительном зале. Система цветного освещения на сцене. Понимание светового оформления спектакля как динамической, подвижной внутри спектакля коммуникативной среды.

Тема 15. Светотехническое оборудование сцены

Современные световые приборы. Пульт управления. Работа художника по свету. Рассеянный свет. Свет направленный. Контражур. Свет скульптурный. Световая графика. Световая живопись. Световые эффекты. Проекция.

Тема 16. Спецэффекты на сцене

Определение спецэффектов. Роль спецэффектов в театрализованном действии и представлении. Технологии создания спецэффектов: взрыв, огонь, дым.

Тема 17. История материальной культуры и быта

Утилитарность и эстетика материальной культуры. Изучение истории стилей, эстетики и бытовой культуры, объектов и образов архитектуры, живописи, скульптуры, интерьера, прикладного искусства и др. Знакомство с национальным культурным наследием с точки зрения возможностей эстетической интерпретации при постановке эстрадных спектаклей и представлений. Основные этапы развития театрально-декорационного искусства. Современные театральные художники и их творчество.

Тема 18. Костюм и его значение

Определение понятий «одежда», «костюм», «сценический костюм». Значение сценического костюма. Исторический костюм. Костюм бытовой. Костюм символический, знаковый. Цветовые акценты в костюме: главный герой, второстепенные персонажи. Конструктивизм в сценическом костюме. Технологии в изготовлении сценических костюмов.

Тема 19. Мода и стиль

Современные театры моды. Эффект, эпатаж. Карнавал и шоу. Краткий обзор истории и теории моды. Изменение эстетического вкуса и проявление художественного стиля. Старение канонов и идеалов. Мода как эстетическая потребность человека. Модный костюм – один из видов сценического костюма. Стиль и сценический образ артиста. Мода и стиль на эстрадной площадке.

Тема 20. Сценический грим

Грим как искусство перевоплощения. Специфика использования грима в эстрадном представлении. Виды грима. Особенности грима разных жанров (опера, балет, мюзикл, цирк, театр, кино, эстрадное представление). Средства и приемы грима. Приемы изменения формы лица и черт лица. Грим старого, молодого, худого, полного лица. Средства для спецэффектов. Приемы создания шрамов, синяков, ран, ожогов и других спецэффектов.

Тема 21. Бутафория и реквизит

Понятие «бутафория». Определение реквизита. Характеристика предметов бутафории. Бутафория из ткани. Бутафория из папье-маше. Бутафория из дерева. Бутафория из картона. Бутафория из фанеры.

Тема 22. Методика работы режиссера с художником

Функции художника как соавтора постановки театрализованного представления. Особенности творческого взаимодействия режиссера и художника.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название темы	Количество аудиторных часов		УСР	Форма контроля знаний
	лекции	практические занятия		
Введение	2			
Тема 1. Сценография как вид искусства	2			
Тема 2. Специфика современной сценографии		6		
Тема 3. Сценическое пространство	2	4		
Тема 4. Сцена и сценическое оборудование	2	4		
Тема 5. Декорации. Виды декораций	2	4		
Тема 6. Изготовление декораций и костюмов		6		
Тема 7. Композиция и ее роль в представлении	2	6	2	контрольный урок
Тема 8. Типы композиции		4		
Тема 9. Двухмерное пространство		4	2	контрольный урок
Тема 10. Трехмерное пространство		4	2	тест
Тема 11. Основы цветоведения		4	2	контрольный урок
Тема 12. Рисунок и живопись		8		
Тема 13. Сценографические решения режиссера		6	4	показ
Тема 14. Световое оформление как динамическая коммуникативная среда	2	4		
Тема 15. Светотехническое оборудование сцены		4		
Тема 16. Спецэффекты на сцене		4		

Тема 17. История материальной культуры и быта		4		
Тема 18. Костюм и его значение		4	2	контрольный урок
Тема 19. Мода и стиль		4		
Тема 20. Сценический грим		6	2	контрольный урок
Тема 21. Бутафория и реквизит		4	4	тест
Тема 22. Методика работы режиссера с художником		2	2	контрольный урок
Всего...	20	98	22	

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Базанов, В.В.* Техника и технология сцены / В. В. Базанов. – Л.: Искусство, 1976. – 215с.
2. *Базанов, В.В.* Театральная техника в образном решении спектакля / В.В. Базанов. – М.: Искусство, 1970. – 259с.
3. *Березкин, В.И.* Искусство оформления спектакля / В. И. Березкин. – М.: Знание, 1986. – 178с.
4. *Кидд, М.Т.* Сценический костюм: Иллюстрированное руководство по изготовлению профессиональных сценических костюмов / М.Т. Кидд. – М.: Арт-Родник, 2004. – 144с.
5. *Пави, П.* Словарь театра / П. Пави. – М.: Прогресс, 1991. – 504 с.
6. *Пожарская, М.Н.* Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX в. / М.Н. Пожарская. – М.: Искусство, 1971. – 411с.
7. *Понсов, А.Д.* Конструкции и технология изготовления театральных декораций: учеб. пособие / А. Д. Понсов. – М.: Искусство, 2005. – 292 с.
8. *Товстоногов, Г.А.* Зеркало сцены : в 2 т./ Г.А. Товстоногов. – Л., 1984. – 192 с.
9. *Шверубович, В.В.* Режиссер и оформление спектакля / В. В. Шверубович. – М.: Искусство, 1955. – 192с.

Дополнительная

1. *Бродецкий, А.Я.* Структура художественного пространства / А.Я.Бродецкий // Внеречевое общение в жизни и в искусстве: Азбука молчания / А.Я.Бродецкий. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – С. 145–160.
2. *Березкин, В.И.* Искусство сценографии мирового театра : в 8 т. / В.И. Березкин. – Изд. 3-е– М.: Едиториал УРСС, 2012. – 808 с.
3. *Брук, П.* Пустое пространство / П.Брук. – М., 1976. – 232 с.
4. *Гаспер, Дж.* Форма и идея в современном театре / Дж. Гаспер. – М.: Иностранная литература, 1959. – 249 с.

5. *Гачев, Г.Д.* Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр / Г. Д. Гачев. – М. : Просвещение, 1968. – 302 с.

6. *Свобода, Йозеф.* Тайна театрального пространства / Йозеф Свобода. – М.: ГИТИС, 2005. – 142 с.

7. *Школьников, С.* Основы сценического грима / С. Школьников. – Минск, 1976. – 191 с.

8. *Френкель, М.* Современная сценография / М.Френкель. – Киев: Мистецтво, 1980. – 168 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Перечень рекомендуемых средств диагностики учебной деятельности студентов

Для контроля за усвоением студентами учебного материала используются следующие средства диагностики:

- методы устной диагностики знаний (реферативное сообщение, зачет, экзамен);
- методы практической диагностики (просмотр учебных работ, проведение самостоятельной работы, творческая деятельность).

Методические рекомендации по организации и исполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке 3D-проектов пространства и художественного оформления, видеопрезентаций, создание бутафории из различных материалов и т.д. Самостоятельная работа выполняется по каждой рекомендованной теме в виде зарисовок, эскизов, макетов. Тематика самостоятельной работы обязательна, при этом студент имеет право избрать технику и средства исполнения.

Формы исполнения самостоятельной работы:

- рисунки сценического пространства;
- макет сценографического решения пространства;
- эскизы костюма;
- разработка визуальной презентации.

Примерные темы и задания для самостоятельной работы

Тема 18. Костюм и его значение

Задание. Разработать эскизы костюмов согласно постановочному плану и сценарию проекта.

Тема 20. Сценический грим

Задание. Средства для спецэффектов. Приемы создания шрамов, синяков, ран, ожогов и других спецэффектов.

Тема 21. Бутафория и реквизит

Задание. Изготовление предметов бутафории. Бутафория из ткани. Бутафория из папье-маше. Бутафория из дерева. Бутафория из картона.

Основными *методами* обучения сценографии являются:

- эмоционально-рациональный анализ произведений мирового декорационного искусства, и в частности сценографии;
- поэтапность исполнения плоскографических и объемных вариантов решения поставленных задач;
- использование индивидуальных и коллективных форм работы, обсуждение результатов аудиторных и самостоятельных заданий.

В числе эффективных педагогических технологий, которые содействуют развитию у студентов критического мышления, опыта формирования и использования инструментария учебно-исследовательской деятельности, ролевого и имитационного моделирования, возможности творчески освоить новый опыт поиска и обозначения студентами личностных смыслов и ценностей отношений, выделяются:

- технологии учебно-исследовательской деятельности;
- коммуникативные технологии (диспуты, дискуссии, пресс-конференции и др.);
- технологии рациональной организации самостоятельной работы студентов.

Учебное издание

СЦЕНОГРАФИЯ

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности 1-17 03 01
Искусство эстрады (по направлениям),
направления специальности 1-17 03 01-04
Искусство эстрады(режиссура)*

Корректор В. Б. Кудласевич
Технический редактор А. В. Гицкая

Подписано в печать 2018. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага офисная. Ризография.
Усл. печ. л. 0,99. Уч.-изд. л. 0,52. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.